

蔡志松

我对生命的重视甚于对艺术的热爱
Cai Zhisong: Life Always Greater Than Art

Text/ 张爽 Pic/ 文洁、被访者提供 (感谢 artbuyer 提供支持)

蔡志松 国际著名雕塑家、中国雕塑界最具代表性人物之一。曾在世界各地举办多次个展，作品被诸多博物馆、美术馆、艺术机构收藏；获奖众多，其中包括：泰勒大奖、中央美术学院院长奖、岗松家族基金奖等；2011年应邀参加第54届威尼斯双年展；2012年入选法国《Art Actuel》全球“100名艺术领袖”，并荣登封面。2013年曾获评“2013中国风度人物”、“2013年度华人时尚领袖”等大奖。作品曾三次创造中国雕塑家在国际市场上的最高拍卖记录。

“任何一个点都可以让人达到或接近真理。这取决于个人的决心、信心、勇气和智慧。什么是突破？对于一个艺术家来说，变化并不一定就是突破。关键不在于横向上有怎样多的变化，而在于纵向能走多远。雕塑自身所具有的表现力，足够我运用这个语言走向深处。”

——蔡志松

蔡志松第一次轰动世界的亮相，是在2001年的法国巴黎“秋季沙龙”上，凭借一尊春秋战国时期人物造型创作的《故国·风》的青铜雕像，他站在塞尚、罗丹、雷诺阿、马蒂斯、博诺亚、威亚尔等顶级艺术家前辈们曾经站过的舞台上，接收了“泰勒大奖”夺目的荣誉光环。作为第一个荣获“泰勒大奖”的中国艺术家，蔡志松获得前所未有的瞩目。然而他只是安静地坐在人群中，以致于沙龙主席让·拉里奥发出惊叹：“今晚最光荣的人，年轻得像个孩子！”

今年2月18日，蔡志松在台湾的首次大型个展在台北当代艺术馆开幕，这也是台北当代艺术馆的开年大展，展览以“再会历史”为主题，展出其创作的《浮云》、《玫瑰》、《故国》等系列的雕塑及装置艺术作品46件。开幕现场，包括泰勒基金会主席 Mr. Jean-François Larrieu，洛克菲勒艺术基金会罗斯洛克文化艺术集团中国区总裁熊峰，美国纽瓦克美术馆董事 Sophia，典藏杂志社长简秀芝，美国著名艺评家 Jason Edward Kaufman，瑞士收藏家 Dr. Erich Hunziker 在内的世界各地嘉宾和 Dior、路虎等品牌代表云集。

盖 21x16.5x8cm
合金铸造、着铅色、内镀金
2013

盖 (侧面)
合金铸造、着铅色、内镀金
2013

这次展览中，蔡志松用他的艺术提供一个平台，将古今中外各家各样的作品与文化逻辑撮合在一起交流，让它们互相撞击，并且与身在此时此刻的观众展开一段漫长的对话，这整个过程充满神秘，给人的感觉始终像一道美丽而拘谨的谜语。

25岁毕业，26岁开始执教，27岁创作《故国》系列，29岁获国际大奖，33岁赶上艺术市场的繁荣，36岁从中央美院辞职，39岁参加威尼斯双年展，蔡志松说，如今40多岁了，却感觉自己还没长大，可一照镜子，居然发现自己已经老了。

蔡志松与他作品中的人物形象一样，英俊的面容下，“有一种凝神结想、内敛而富有张力的人物精神状态”。永远神采奕奕，年轻却深沉的脸，隐藏着锐气的明亮的黑眼睛，发型一丝不苟，他是一个对自己自律到近乎严苛的人。清晨，睁开眼睛，要求自己须臾不能停留，拒绝懒惰，5分钟也不行，翻身起来开始一天。他坚持每天完成二百个俯卧撑，在饮食方面也进行有序的控制。

在《故国》、《玫瑰》、《浮云》蔡志松三个系列的作品中，《浮云》谈人生、《玫瑰》是讲爱情、《故国》思考人性。“如果说有一定变化，《故国》系列的手法很经典，对展示环境要求很高，需要固定

的光线，角度、展台高度，不好的展示环境展示不出来作品，对艺术语言的推广和传播有局限性。《玫瑰》各种角度都很好看，很适合现代传媒。《浮云》系列室内室外、古典自然环境都好看，适用度特别广。”

在他的以春秋战国时期的人物造型为原形的《战国》系列雕塑作品中，人物发丝被他用铜丝一根一根按古代的发饰编扎起来，工艺的精细让人望而生叹。他在作品中为了表现出衣服的颜色，用硫化钠腐蚀铜，强烈的气味刺激得嗓子发红肿痛，空气中的铜粉飘进眼睛里奇痒奇疼。整体完工后，又需拿起铜焊条给一些沙眼儿注入铜水修补，用铲、锉、雕塑刀一下一下地剔除表面的瑕疵。而他《玫瑰》系列作品中的铅材料，有金属的质感，有种看上去的刚性，但事实上它却是很柔软，具有韧性。

蔡志松花了许多时间和精力思考痛苦和化解痛苦的方法，他将他的观点融入到作品中，并继续寻找其他表现方式来诠释这一主题。这些观点涉及了一些佛教理论，但蔡志松也小心翼翼地避免像哲学家那样表述自己的观点，而是将侧重点和精力都投入到细致入微的制作过程中，将作品赋予悲悯的情怀，抓住世间固有的苦难。

玫瑰 100x100x15 cm
铅皮
2010

故国·颂 10# 62×54×190cm
树脂、铜线、铜板
2013

故国·颂 10# (侧面) 62×54×190cm
树脂、铜线、铜板
2013

平台浮云 38×25×3cm (底座) 12.5×10×6.5cm (小浮云 cloud)
综合材料浮云 不锈钢底座
2011

对话蔡志松

把精力用在寻找方法上是一个误解

如何看待过程与结果？

相对结果，很多人更重视过程和方法，其实方法只是个梯子，用完之后，其实过程和方法本身并没有意义。人们总是寻求或养成一种固定的方法去处理各不相同的事情，把精力都放在寻找方法上了。其实有多少状况就应有多少方法，达到了目的方法也就失去了意义，殊途也可以同归。人对各种事情有各种拘束，很多时候在不该拘束的时候拘束，该拘束的时候又不拘束。改约束的是我们负面的习气，而不是创造力。有些想法肯定要拘束。不拘束肯定会造成不好的结果。但无论如何，做什么事情都不要被某一个方法或者细节拘束。

学佛对您艺术创作有什么影响？

学佛会让自己得到认识上的提高，正常情况下，人看待事物的局限性特别大，但是一旦进入佛教的视野，世界便开阔。以前觉得来了一件事我就要解决它，但其实解决完又有很多负面的东西会跟过来。通过学习佛教可以让我更清楚地看到了事物的本质。

如何理解您说过的“世界有多大，心就有多大”？

不同领域走到一定程度上都是相通的，对宇宙客观规律的认识程度，不限于某个专业领域。人们经常为了存贮知识，看各种书，接触各种各样的人，实际上，人的主观意识很难达到客观事物的边缘。人的智慧潜力无限大，通过特殊训练主观认识可以达到客观世界的边缘，这就是心有多大，世界有多大。但对于普通人而言，大多为了充实自己，不断看书，积累知识，这种妄图通过一个一个地累积来达到客观事物边缘的做法，不可能实现，所以说知识的作用是有限的，因为知识不等于能力。

进行艺术探索的方式是怎样的？

就像走钢丝，追求平衡，要在极细的钢丝上，跳出很美的舞蹈。艺术有很多形式，无论技术层面、专业层面，这些只是一个方法，任何方式都可以达到终点，看你怎么走。诗言志，文以载道，形式探讨可以，这是为传达思想而进行的，不要因为艺术而艺术。

怎么理解“珍贵的生命不是用来尝试的，只有在判断不准时才会尝试”的？

每个人面对的都是与你层次相对应的问题，人虽然应该有远大志向，但还是要一步步向前。如果面对跟自己同级别的问题，不去判断就尝试，

这样太费时间、精力、资源了，能判断出来就不要尝试。有的人有依赖性心理，试一下才放心。在到达人生高度的路上，每个人就像一辆汽车，只有一箱油，如果沿途什么都想看，不断打转向，一定走不远。在这个过程中，很多人安慰自己生命重要的是过程，但我认为是结果。尝试是为了判断，能判断就无需尝试。

请谈谈“功利之外的相信，和对有形之外的看见”，您相信什么，看见什么？

如果为商业为功利创作，坚持的人很多，成功的人很少。商业是更高的艺术。任何事物的发展不是孤立的，成功并不是专业好就能成功，还要看是否有成功的福报，有一点是可以肯定的，成功的人都曾种下过成功的因，所以我们要赞赏而不是嫉妒。什么样的时代有什么样的艺术，艺术是源于时代的，艺术也是要看对象的，对牛弹琴，牛听不懂不是牛的错，而是我们没有弹出牛能听懂曲子。

如何看待知识？

很多人认为增加知识很好，实际上知识的用处很有限，这也是学院和学术界经常出现的问题。甚至方法也不是特别重要，用固定方法套各种事物很累，伤了自己也伤了别人，还沾沾自喜认为自己有一套方法，这是喜欢知识的人常犯的毛病。

很多人在关注您的朋友圈，您在这个自媒体上要传达什么？

朋友圈是我跟朋友日常交流的一种方式，我的朋友圈里几乎没有负能量的东西，这是我有意为之。君子之交淡如水，真正的朋友肯定不是利益，真正的朋友应该对心灵有帮助。有个词叫“和光同尘”，你所说的话对对方有帮助，你们是一类人，他才会相信你说的话，我不把自己标榜成另类，最好跟每个人都是同类，这样最好。

谈一下您的工作和社交状态。

人都会有很多活动，但我的私宅应酬并不多。只要出去一般都是公众活动，要么就在家宅着，公共活动媒体就会报，所以大家误以为我天天在外面玩儿，其实不然，我是宅男。我一天的时间分成三段，基本上没有休息时间。上午处理生活琐事，留出充实自己的时间，下午或晚上是工作时间，工作时手机静音，平时陌生号码、座机，一律不接。晚上参加活动下午就工作，下午参加活动就晚上工作。其实不两不误，每次出席活动就相当于玩儿了，相当于休息的时间。